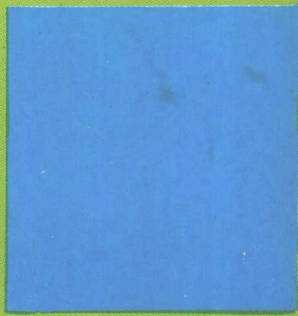

美术技法大全

苏葆桢画彩墨葡萄

苏葆桢 著

四川美术出版社

RVEY OF FINE ARTS SKILL

苏葆桢
画彩墨葡萄

苏葆桢 著

四川美术出版社

责任编辑： 杜 琦 吕树明
封面设计： 高仲成 邵大维
技术设计： 许庆荣
摄 影： 苏 扬

美术技法大全

苏葆桢彩墨葡萄葡萄

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

四川省新华书店经销

四川新华彩印厂印刷

开本787×1092毫米1/16 印张3.125

1989年10月第一版 1991年第二次印刷

印数：1,201—7,200册

ISBN7-5410-0346-8/J·329

定价：5.60元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类、百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

苏葆桢
1988年7月29日

作者简介

我国著名花鸟画家苏葆桢教授，1916年出生于江苏省宿迁县。幼喜绘画，1940年考入中央大学艺术系，才思敏捷，刻苦好学，深得徐悲鸿、吴作人、张书旗、陈之佛诸老师教诲。1944年毕业后，一面勤奋作画；一面热心从事美术教育工作。现为西南师范大学美术系教授，中国美术家协会会员，中国美术家协会四川分会理事，重庆市美协副主席，成都市画院顾问，重庆国画院副院长。

苏葆桢教授在学生时代即开始创作，举办个人画展，并参加全国美展和出国展览，曾获当时的青年作家一等奖。他擅长中国花鸟画，主要师承清代任伯年及近代张书旗，而受张书旗的影响最深。解放后多次深入生活，到全国各地体验写生。其作品既有坚实的素描基础，又有较深的民族传统绘画功力。笔力苍劲，设色秀丽，画面生动清新。特别是所画“葡萄”，能充分表现出对象的质感和空间感，真能融西画技法于中国画之中，发展了我国的传统绘画，具有自己独特的风格。他的作品多次参加全国美展和出国展览，深受国内外广大群众欢迎。1984年我社将其多年来画葡萄教学手稿，加以总结整理，出版后，获得各方好评，现加工修订纳入《美术技法大全》丛书中，以饗读者。

彩 墨 葡 萄 技 法 浅 释

一 中国画的分科

中国传统绘画，根据描绘的对象不同，划分很多科。解放后，全国各艺术院校一般都概括地把中国画分为人物画、山水画、和花鸟画三科。花鸟科内容很广，包括花卉、禽鸟、动物、虫鱼、蔬菜、瓜果以及农作物等等，描绘葡萄的国画，则属于花鸟科中的蔬果类。

二 学画葡萄要具备的基本条件

学习画葡萄，首先要有中国的笔墨和书法的基本功。美术创作需要多方面的条件，如要有熟练的笔墨基本功，素描和色彩知识，丰富的生活基础，广博的学识，书法和文学艺术各方面的修养，还有高尚的道德品质和创作的激情等等。这些要求，已经有很多书籍和文章谈的比较详细，这里介绍的只是作画技法上的基本功。

古代谢赫的著名六法论中，把骨法用笔放在很重要的位置，因为各种形象都要用笔墨去塑造和表现。练习笔墨一方面临摹古代和近代画家的优秀作品，从中学习笔墨、构图、立意、造形等技法，同时还要研究书法的用笔与字形结构、连贯的气势等等。更重要的还是要到生活中体验，观察，写生，生活中有所得，有所感，才能做到下笔如有神。坚持写生和临摹，交互进行，不断实践，不断提高，创作时才能得心应手，画稿日趋完美。后面介绍几幅古代和近代画家画葡萄的作品，供学习，欣赏和参考。

一、生像觀已成
 立書齋
 月出堂
 日中
 天池

图一 葡萄 明·徐渭作（故宫博物院藏）

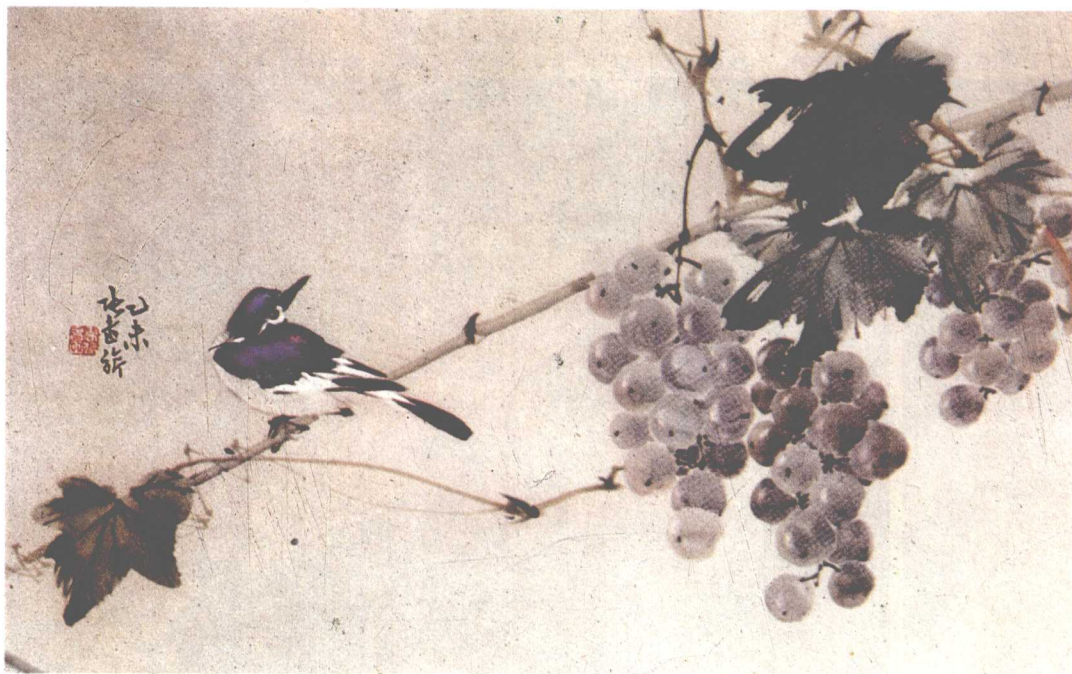
图二 葡萄 清·吴昌硕作

图三 篮子葡萄 齐白石作

图四 葡萄小鸟 张书旗作

图五 葡萄秋虫 张书旗作

图六 葡萄结构图(照片)①

三 要深入生活，观察、写生、研究葡萄的结构和生长规律

要画好葡萄，必须深入到生活中去观察、写生、了解、熟悉葡萄的生长规律和结构特征，比如葡萄是藤本植物，它与紫藤或其他藤本花卉，以及瓜类的藤子是有很大的区别。葡萄的藤子上有节，而紫藤的藤子上面就没有明显的节，各种草本的瓜类的藤子就更不相同了。葡萄的叶子与芙蓉、丝瓜的叶子不同，看上去有点相似，仔细观察便发现葡萄叶子的叶片要硬一些，芙蓉、丝瓜的叶子要薄些，叶子的形状也不同，葡萄的叶子角多些，而且是互生的。葡萄的形状有好多种，长圆形的叫马奶葡萄，圆形的如龙眼，稍带椭圆一点的有玫瑰香；目前从国外引进来的品种很多，有巨峰、红富士、白香蕉、桔香等。色彩有淡黄的、有绿色的、有紫色的、有黑紫色的、还有带蓝黑色的，有的颗粒很大。葡萄生长结构也与一般瓜果不同，一串串葡萄是长在藤子有节的地方，节的一边长叶子，叶子的对面长葡萄，而不是长在叶柄的丫口里，如图六、图七、图八。

自然界的生物，生长非常巧妙，葡萄是一种攀缘植物，在藤子上面有节的地方，每生一片叶子，对面就长出一串葡萄，如不结葡萄，就长出一根须，须的前端分两个叉，如卷须状，好像人的手一样，用以攀挂在棚架上或树枝上。有时在一串葡萄的枝梗上，也会生长出一根须，因为葡萄串较重，用这个须挂在藤架上面，承担下垂的重量，非常有趣，如图九。

通过到葡萄园里或葡萄树下面去观察、写生、熟悉它的结构特征，并注意观察记忆它各种姿态和形状，如叶子的正面，侧面，反面，葡萄串的形状也有长、有短、有大、有小，有的一串葡萄就有几斤重，还有藤子攀缘巧妙的穿插。这样经常去观察体验和用线写生，就能够熟悉掌握它的规律和结构特征，在创作上才能得到自由，才能随心所欲地去创造和发挥（这里包括选择，取舍，剪裁和概括，同时也要避免照像式的自然主义地去描写），创造出既生动又有神韵的作品。

图七 葡萄结构图②

图八 葡萄结构图③

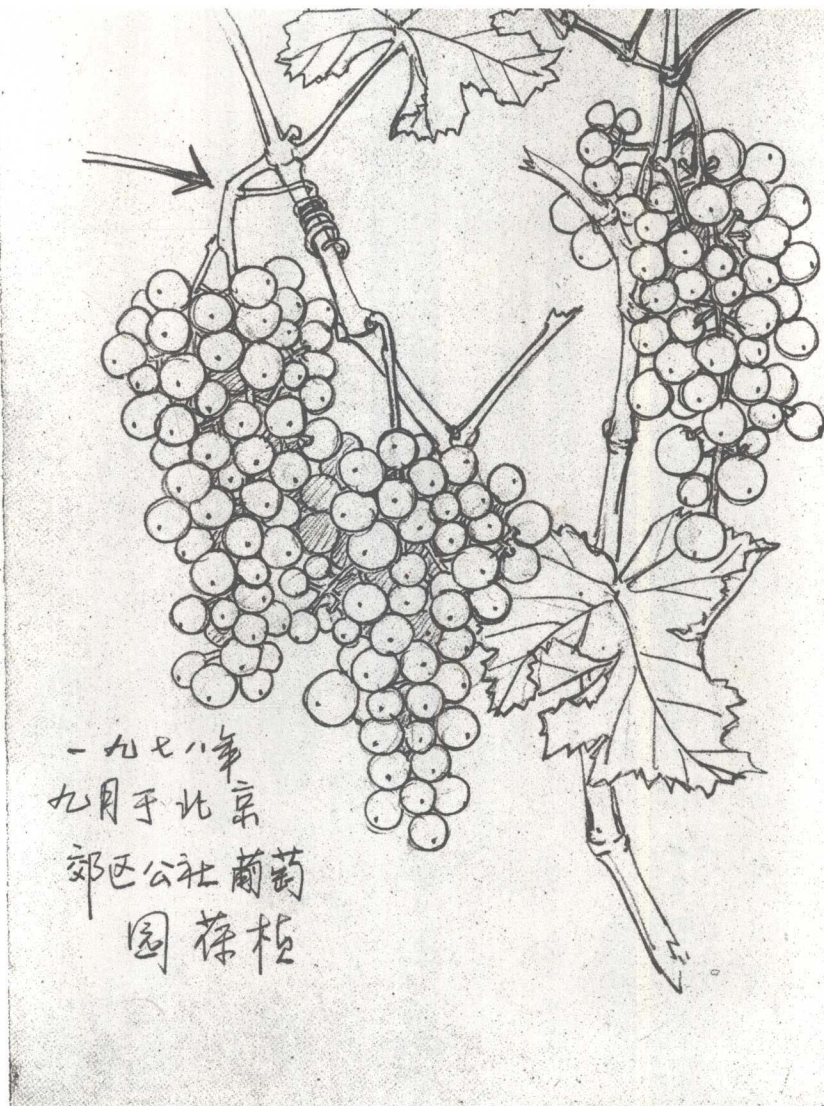
四 彩墨葡萄的技法。

①画葡萄用的画笔：中国画用的画笔种类很多，有硬毫、软毫和兼毫之分。硬毫如山马毫、狼毫、猪鬃、石獾毫等，其性能硬利挺拔，含水分少，多用来画树干老藤。软毫如羊毫，性柔软，使用时含水量多，多用以点花、画叶、或染色。兼毫如白云笔，用硬毫和软毫相兼制成，软中带弹性。各有特点，关于用笔的技法，有些技法书上都有论述，这里就不再讲。画葡萄用的画笔，只要几种就够用了，画叶子可用羊毫提笔（分大号、二号、三号），画藤子可用狼毫笔，如中书画笔，大号狼毫，画葡萄可用兼毫，即大白云笔或中白云笔均可，白云笔毫短而丰满，含水量较多而有弹性。另外还需要几枝小笔，如叶筋笔或大山水笔，小山水笔，用以画小树枝或点果脐。如图十。

②画葡萄用纸：中国画用的纸种类很多，如四川的夹江宣，浙江温州的皮纸，贵州都匀皮纸，云南腾冲宣纸，安徽的宣纸。其中以安徽泾县的宣纸质量最好，泾县的宣纸品种亦多，其中有生宣和熟宣，熟宣多用来作工笔画，生宣适宜作水墨写意画，不论画水墨葡萄还是画彩墨葡萄，都要用生宣。生宣中尤以棉料净皮宣效果最佳，表现层次多，颜色浑厚润泽。初学者其他宣纸也可以练习。

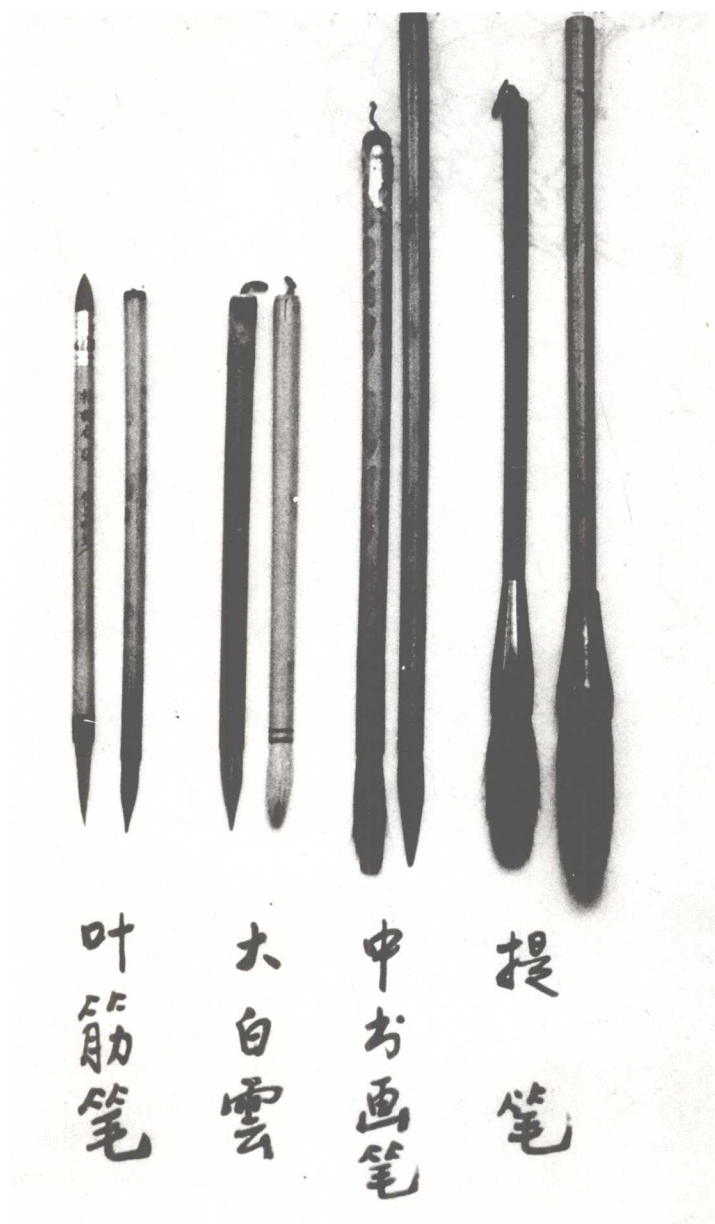
③传统画葡萄的方法，有工笔和写意两种，工笔画法中又分勾勒填色和没骨晕染，要求工整细致地描绘对象；写意画法中则分小写和大写，风格各异，本书所介绍的是写意画法。

④画葡萄叶子：古代画家画葡萄叶子，一般用三笔写成，也有用五笔写成的，如图十一。由于葡萄的品种不同，叶子的形状也稍有差

图九 葡萄结构图④

异，主要在于能画出葡萄叶子的形成和质感来。用笔有提、按、起、收等要领，还要注意墨色的浓淡变化，疏密有致。如图十二、图十三。

图十 画葡萄用的笔

三筆画叶。

五筆画叶。

图十一 画叶法①

图十二 画叶法②

